

2013年4月25日 星期四

笔墨到处如风雨

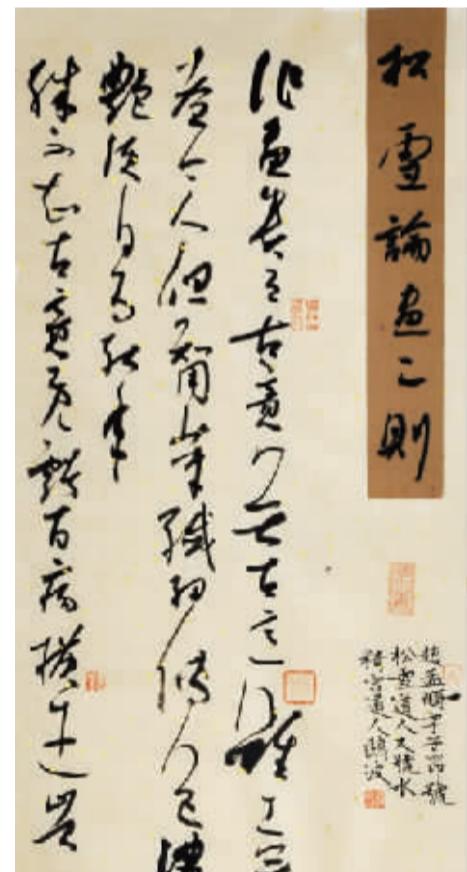
——谈马青原的书画艺术

马青原，女，别署耘心轩主人，浙江温州人。民盟会员，毕业于中央美术学院书法本科，获学士学位。后就读于中国艺术研究院研究生院张荣庆书法艺术工作室和首都师范大学重彩画高研班、中国国家画院沈鹏书法工作室。现为中国书法家协会会员，北京市工笔重彩画协会会员，北京一刀印协会会员，沈鹏书法工作室创作研究班成员。作品多次入选全国及省级展览，获中国书协乌海杯全国书法大展最高奖。作品还先后在新加坡、泰国、韩国、日本、瑞典、法国、埃及等国家展览并被人民大会堂、长城博物馆和国内外多家艺术机构、企事业单位及个人收藏。

马青原是一位奇女子，她出生于美丽富饶的温州楠溪江畔，自幼研习书法和绘画艺术，而今已经卓然成家的她，对于书画艺术的真诚让我感动。她的绘画热烈奔放，笔墨到处恰是风雨骤来，潇洒飘逸，天真烂漫。艺术这个行当绝对不是好玩的，有时有人倾其毕生也难见艺术之端倪。我常常为她而感叹，一个柔弱的女孩子干点什么不好，非要选择这个行当。她并不缺乏安逸舒适的生活。

我曾经拜访过马青原艺术工作室，当时，她并没有在。我在朋友的陪同下参观了她在此陈列的所有书法和绘画作品。她的书法从审美本质上遵从了魏晋二王的法度，

而且能够看出她的书法是从魏晋书法的纵深处用功的。从魏晋书法到宋代苏黄米蔡的行草书再到明代的董其昌，清代的傅山、王铎，她踏踏实实地走过了一条传统书法艺术的正道。她的小楷书法收放有致，法度精妙，一袭凡俗，玲珑超然。她的行草书往复、垂缩变化得体，舒展豁朗，刚柔相间，丝毫无造作气息。中国传统的书画家第一次拿起毛笔无不是从对笔墨线条的感悟开始的，而对于一个书画家而言他书写的意义并不在于这个笔墨线条的本身，而是在于用笔的舒缓和点画笔墨之间的必然联系。这种感悟往往要在他们习字多年后才能获得。中国书法既为汉字造形又抒发笔墨线条的神态意韵，这一点和中国绘画是相通的。马青原的书法之所以能够举一反三，游刃于各种书体之间，是因为她把握住了书法的造形理念和笔墨线条的运用原理。

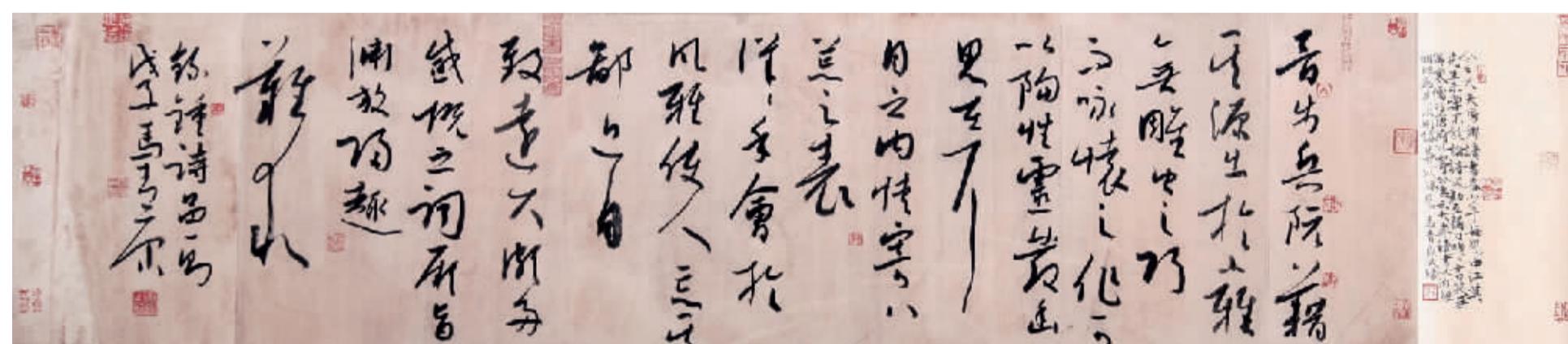
走进马青原的花鸟世界，扑面而来的是浓郁的生活气息。在绘画的图式上，她善于长条幅构图，用笔洋洋洒洒一如行草书般的流畅，富有笔墨的气韵美。在色彩的运用上，她大胆采用了中国传统的浓墨重彩赋色方法，或者单线平涂，或者是以色彩的浓淡体现阴阳相背，色彩的对比强烈，富有生机。在《苍翠幽韵》、《翠苑红墙》、《芳影涵馨》等作品中，她通过饱满的色彩塑造了一个个蓬勃向上的花鸟世界，流露出她内心世界的美丽。花鸟绘画同样存在着造形的问题，这个问题一直困扰着花鸟画审美体系的完善和发展。在当今花鸟画坛，受构成学和空间艺术理论的影响，很多花鸟画打破了传统花鸟绘画的折枝构图，或者从根本上取消了作为花鸟画主体的翎毛草虫走兽等形象。马青原是传统花鸟绘画精神的捍卫者，在她的绘画中，如《风遁幽香去》、《冷翠遗馨》

香》、《独殿众芳红》等，既有构成因素形成的现代意识，又有在对鸟类形象化的刻画中所体现出的传统精神。她往往把鸟布置在一个极不显眼的角落里，与大面积的花草产生强烈的空间对比，营造出一片“明月松间照，清泉石上流”的意境。在笔墨情调上，她没有过分地夸大笔墨的表现力，而在自己的绘画中强调的是通过笔墨来塑造形象。在用笔上她采用的是大写意花鸟绘画的表现手段，但是她的笔墨效果是细腻的，笔触所至处处可见物象的自然结构。在某种意义上讲，马青原是一个典型的文人画家，她的绘画无论如何的热烈，但是绘画深处的幽雅和高洁，我们还是能够看到的。这和她的精神追求是一致的。她不是一个向往热闹的人，她独处自己的天地，人不知而不愠，浸淫在笔墨的氛围里，过着精神自牧的宁静生活。她对于绘画艺术的执着总是和内心深处的淡泊进行着理性的对话，这种对话不断地提醒她向传统的更深处苦旅。她擅长花鸟绘画创作，但是她的工笔侍女画也是很精到的，人物造型准确，服饰文理线条刚健有力，衣带飘浮，神采飞扬。她不断地接收各种相关门类的艺术滋养来丰富自己对绘画艺术尤其是绘画造形艺术的理解。笔墨和造形是中国绘画千百年来始终争论但没有解决的问题，马青原在这个纷乱繁杂的世界中，敏感地发现这个需要解决的问题，她的立足点是建立在中国花鸟画审美体系的高度上来研究的。我基本上敢于固执地断言，花鸟绘画如果不能解决造形问题，它永远都没有生命力，花鸟绘画的精神魅力迟早也会消亡的。

马青原精神境界的纯洁使她的绘画具有一种诗意，她的扇面小品，用笔一气呵成，线条遒劲简洁，提款规矩，满纸的文人气息。这些小品没有奇异的构思，也没有明显的风格，而且还有点似曾相识的感觉，但这并不影响画面的格调，很轻松、很随意，淡泊明志，是对一段心里路程的诉说。在她的花鸟画扇面作品中，她不惜用过多的笔墨渲染她纯真的内心世界，我们在她的绘画中同样读到了感动。绘画的精神和人格的美丽总是紧密地联系在一起的。

碧云天 138×68cm

卷之三

10 of 15 pages